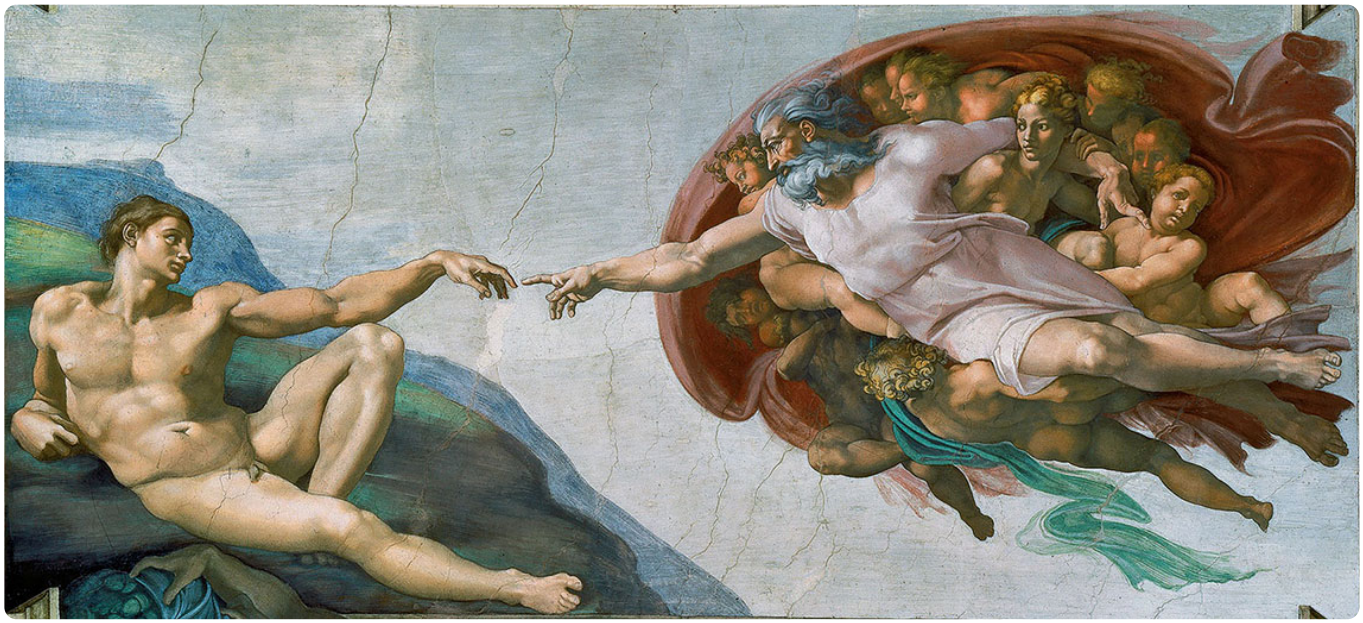
下载APP

拓展1 | 为什么画里的人不穿衣服？

2020-08-07 罗桂霞

如何看懂一幅画 进入课程 >



讲述：罗桂霞
时长 23:18 大小 21.35M

你好！我是罗桂霞。

不知道你还记不记得自己第一次看裸体画时的心情？当时的你可能感觉有点害羞，很慌乱地转移自己的目光和视线，但心里可能有一点点好奇，为什么画里的人不穿衣服呀？

后来，你也看了很多艺术品，你发现在西方的油画里，画家经常画不穿衣服的人。渐渐地，你觉得可能是因为西方的思想比较开放，又或者，艺术本就是一个很纯粹的东西。

但是，你再看到裸体艺术时，可能还是会视线躲避；看到很多人对裸体艺术略有微词、批判为色情的时候，你也不知道该如何评判。其实，裸体艺术的确是一个很多人关注，也非常重要的问题，在历史上，大家关于它的争论，也从未停止过。

在第 1 讲的时候，就有个小伙伴曾在留言区留言问，为什么马奈那幅《草地上的午餐》里的女人不穿衣服呢？如果你也很好奇，今天这一讲就会给你答案。

那么，我们就来聊聊这个有趣的话题吧。

艺术家：我必须这样画！

其实，艺术家画不穿衣服的人有很多理由，但是第一个理由很简单，就是他们**必须这样画**。

为什么说是必须这样画呢？主要有下面三点原因：

要画古希腊罗马神话；

要画圣经里的故事；

尊重事实和史实。

我们来逐一地进行分析。首先，我们来看第一点，也就是说，当艺术家要画**古希腊罗马神话题材**的时候，画中的人一般是不穿衣服的。

那为什么神话中的人物就不穿衣服呢？因为在当时的人们眼里，**神都是超自然的存在，他们和人类是不同的**。男性的神一般有着高大威猛的形象，而女性神则是恰到好处的丰腴体态。

为了展现这种身材上的不同，画家自然就不能给他们穿上衣服了。

比如说，在第 4 讲，我们欣赏过鲁本斯（1577-1640 年）的《强劫留西帕斯的女儿》，画面里被强劫的两个女人就没有穿衣服。当时，我们着重地讲解了光影，对于画面的故事只是简单地提了一下。

《强劫留西帕斯的女儿》（Rape of the Daughters of Leucippus）
彼得·保罗·鲁本斯（Peter Paul Rubens）
创作于1618年
现存于德国慕尼黑旧美术馆

但是，如果你还有印象的话，你一定记得强劫的两兄弟是宙斯的儿子，所以这幅画是一个神话题材。**在以宙斯为体系的古希腊罗马神话题材中，一般来说，画面人物都是不穿衣服的。**然后，他们是强抢，所以女人都还在睡梦中，自然没有穿衣服。

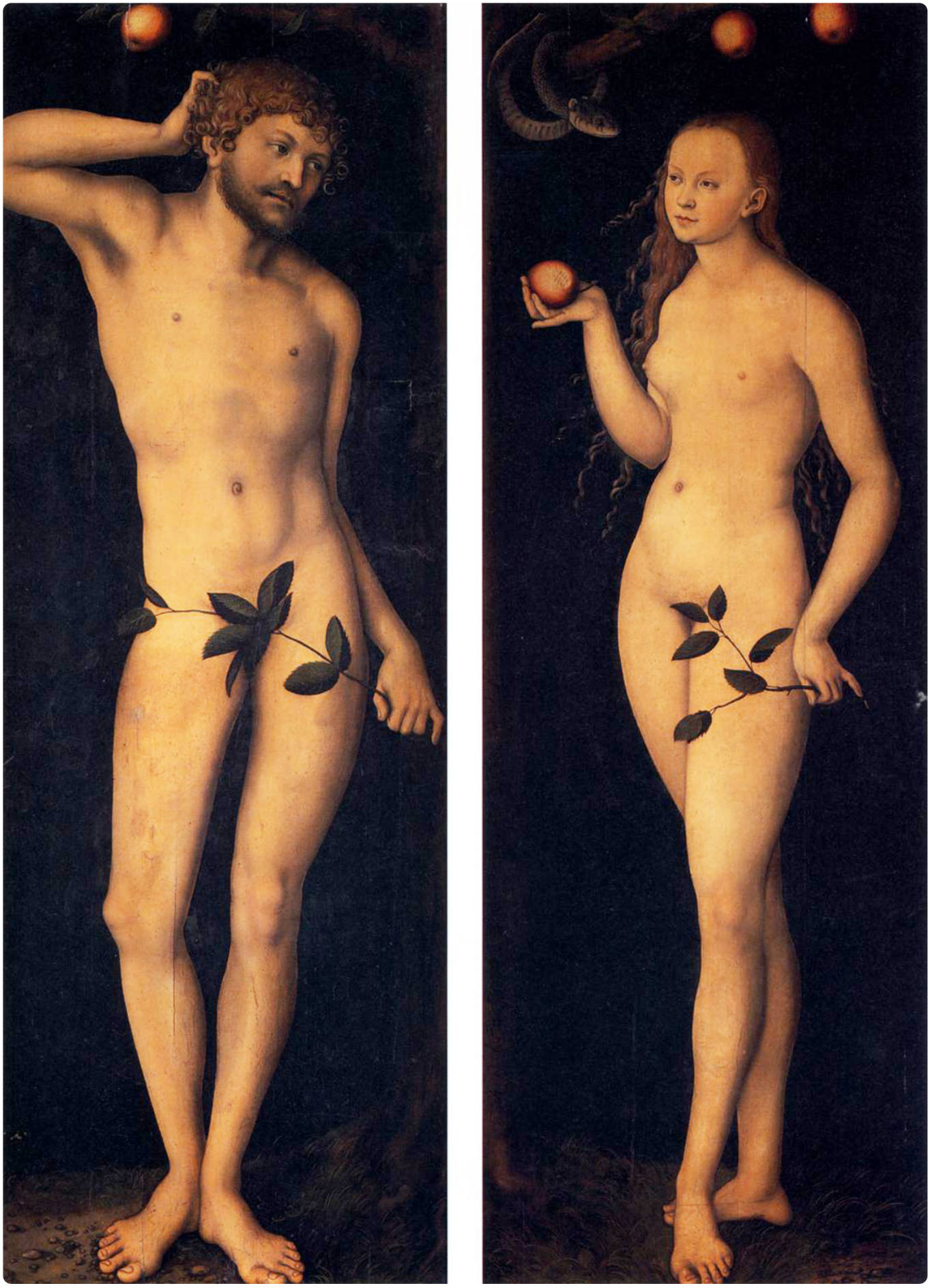
还有，我们在讲历史与流派时曾看到洛可可时期的一幅画。

《戴安娜离开她的浴室》（Diana Leaving the Bath）
弗朗索瓦·布歇（François Boucher）
创作于1742年
现存于法国巴黎卢浮宫

这是**第一幅进入卢浮宫的裸体画**，布歇（1703-1770 年）的《戴安娜离开她的浴室》是洛可可艺术的代表作，左边的是罗马神话中的戴安娜（即希腊神话中的阿耳忒弥斯），她是月神和狩猎神，前额还配带了一个月亮形状的头饰。

洛可可的画家就经常以希腊罗马神话的女神为题材，色彩明亮俗艳，表现情欲和享乐。而且我们能看到，画家**有意地美化了女神的形象**，对女人皮肤的描绘很细腻，而且皮肤和场景的颜色，都带一点玫瑰色，让人感觉特别嫩，像是能捏出水来一样。

除了希腊罗马神话，基督教的圣经故事对裸体画的贡献也是“功不可没”。我们来看大卢卡斯·克拉纳赫（1472-1553 年）的这幅《亚当和夏娃》。



《亚当和夏娃》（Adam and eve）
大卢卡斯·克拉纳赫（Lucas cranach the elder）
创作于1528年

画面中这个不穿衣服的年轻男子就是亚当，他作为第一个人类被上帝创造出来的时候，就是没有衣服的。这属于**圣经故事里的设定**，包括后来夏娃被制造出来后，也是不穿衣服的。

大卢卡斯·克拉纳赫的这幅《亚当和夏娃》，画的就是亚当和夏娃二人住在伊甸园里的情景。夏娃手上拿着的是禁果，也就是有“智慧之果”之称的苹果。上帝说你们不能吃禁果，吃了就会看见世间的丑恶，就不能享受伊甸园的快乐了。

但是，你也知道，他们后来还是吃了。他们吃完之后，意识到彼此赤身裸体，并为此感到羞耻。上帝就生气了，把他们逐出了伊甸园，这就是马萨乔（1401-1428）的名画《逐出伊甸园》的故事背景。

《逐出伊甸园》（Adam and Eve banished from Paradise）
马萨乔（Masaccio）

创作于1427年
现存于意大利佛罗伦萨圣玛利亚教堂

所以你可以看到，他们在很羞愧、懊悔地哭，手的动作也不像之前那样潇洒随意，而是用来挡住脸、胸部和阴部，这就是有羞愧感的表现。

为了表现这一主题，**油画作品里的亚当和夏娃形象几乎全是裸体**。除此之外，还有**耶稣之死**的场景，耶稣受难时呈现的裸体同样是为了表达作品的主题。

值得一提的是，在中世纪，很多教会为了吸引民众入教，也会把耶稣和圣母的形象画成裸体。比如说，在画圣母的形象时，有意让她的胸部几乎裸露在外面，吸引大家进教堂，从而被洗脑。

希腊罗马神话和基督教故事，就这样为后世提供了大量的裸体画素材。

第三点，就是画家尊重事实和史实。比如说，在古希腊和古罗马时期，艺术作品中的女人不穿衣服，是跟他们的民风民俗有关。那个时候女人的穿着很简单，就是一个大床单往身上一裹，然后找个青铜扣一系，就成了一件衣服。

《酒神节的秘密仪式》（5号房间）
公元前60-50年
意大利庞贝古城

记得之前，我看一些早期的罗马古装剧，我就感觉演员们都好可怜，身上几乎没什么衣服，和我们的古装剧比起来差太远了。但其实，不穿衣服或者只穿很少的的衣服，是他们的习俗，因为地中海气候，他们的夏天实在是太热了。

除了习俗之外，还有一种是故事，就是说，画家在以**某一个故事为题材**的时候，按照故事里的情节，他需要画不穿衣服的人。一个典型的例子就是科利尔（1850-1934 年）的《马背上的戈黛娃夫人》。

《马背上的戈黛娃夫人》（Lady Godiva by John Collier）
约翰·科利尔（John Collier）
创作于1898年
现存于英国赫伯特博物馆

可能你之前见过这幅画，这幅画很有名。你能看见，马背上这个女人很美，但是也许你不知道她为什么光着身体坐在马上。我给你简单地讲一下背后的故事。

这个女人被称为戈黛娃夫人，她的丈夫利奥弗里克伯爵在当地横征暴敛，当地的百姓都叫苦连天。但是戈黛娃夫人是一位很善良的女子，她实在看不过去，就向自己的丈夫求情。

但是她丈夫利奥弗里克伯爵生气了，认为她这样同情百姓是没用的，因为百姓不值得她这么做。他说，**如果戈黛娃夫人能赤裸身体骑马走在城里，只能用头发遮掩身体**。假如所有人全部留在屋内不偷偷看她的话，便宣布减税。

第二天，戈黛娃夫人真的这样做了，而百姓们都知道背后的原因，也就都关闭了门窗，大街上也空无一人。据说，只有一名叫 Tom 的裁缝在窗上凿了个洞偷窥，后来他就瞎了。英文中就有一个形容偷窥狂的俗语：**Peeping Tom**。

而画家为了表现这个故事的高潮部分，也就是不穿衣服的戈黛娃夫人，自然不会让画中人穿衣服了。所以，当一幅画里的人不穿衣服，我们也可以想想这是不是某种时代背景，或者是背后有一个故事。

艺术家：我就想这么画！

那除了神话和宗教、历史事实之外，艺术家为什么还要画没穿衣服的人呢？

如果说上面这几个是因为艺术家必须这样画，那么还有一点就是艺术家就想这么画！也就是说，**他们这么画是故意的、是刻意而为的、是带有目的性的**。如果我们把历史上这些主要的目的进行一个简单的分类，我们也可以分为以下三种：

迎合时代；

讽刺社会；

创作自由。

“刻意迎合”这点比较不太容易理解，主要指的是某个艺术时期，艺术家们比较喜欢裸体画，所以很多艺术家们都会去创作裸体艺术。比如说我们常说的**洛可可时期**，这个时期的很多作品里都有没穿衣服的人或者是神。

不仅为了迎合时代的需要，一些艺术家们会接**贵族们的订单**，很多贵族都喜欢裸体画，用来摆在家里作装饰用，所以，就出现了很多这样的作品。

最有代表性的例子就是艺术家们对**三美惠**的描绘。

三美惠是希腊神话中的女神，根据《神谱》中记载，美惠三女神是宙斯的三个女儿。她们最早是代表丰收的女神，后来才演变成美惠女神。虽然不同的学说对她们的解释不一样，但是共同点是她们三个在希腊神话里，有着**代表人生全部美好的寓意**。

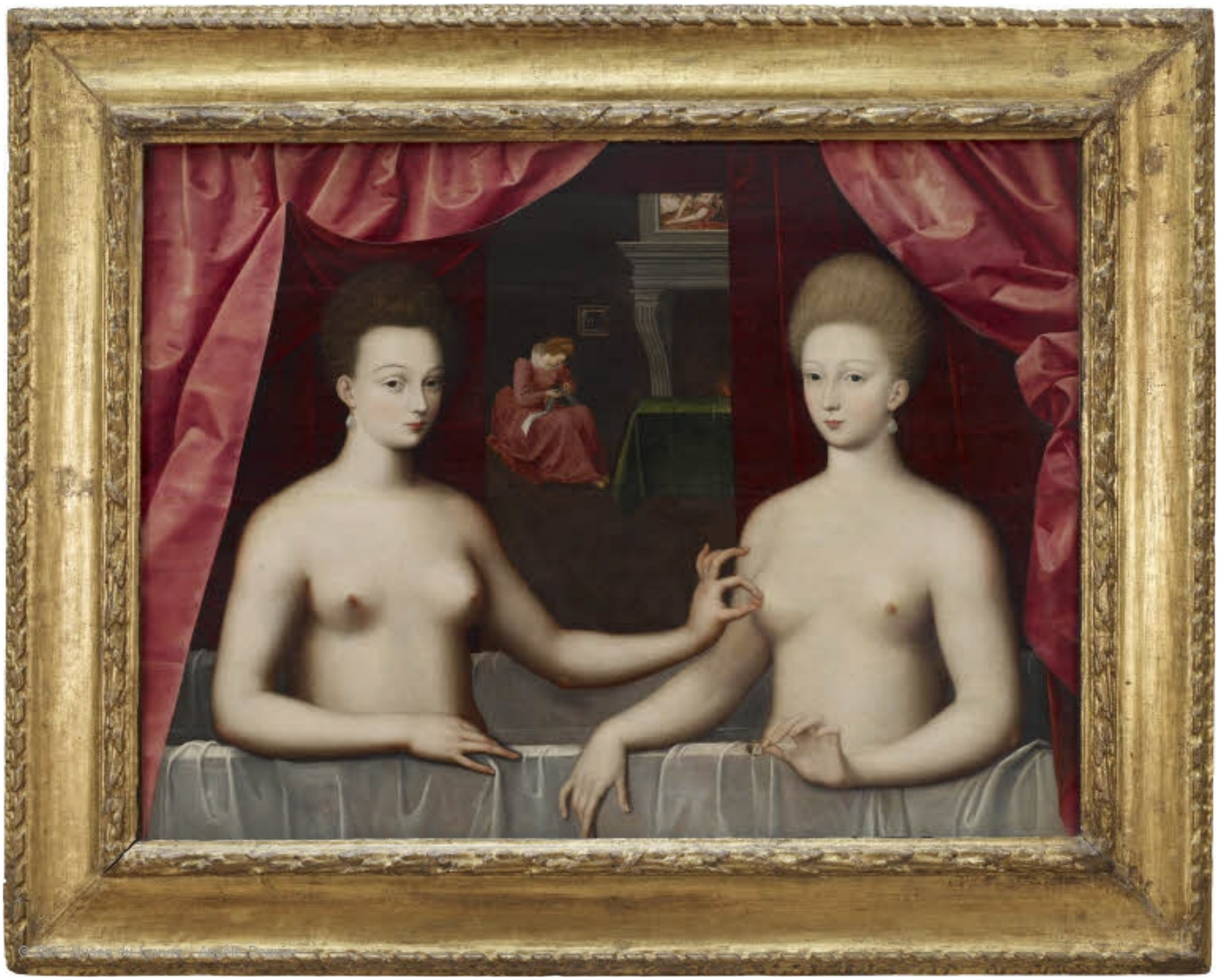
这个美好的寓意，颇受贵族们的喜欢。所以，历史上，题材为美惠女神的作品数不胜数，而在艺术表现中，**她们三个也通常呈现为裸体**。你之后要是在画里看到三个没穿衣服的女人，脸上带着喜悦和幸福的，基本上就是三美惠女神。

艺术史上的三美惠作品

第二点，就比较好理解了，就像文学家会拿笔杆子讽刺社会现状一样，艺术家们也会用绘画这种形式来批判他们想讽刺的东西。有时候，画家画裸体已经不是只追求画面美和吸引人的眼球那么简单了。

很多时候裸体这个符号要是被艺术家运用得当的话就是**一种带有抨击性的语言**，强有力但是却很隐晦地批判或突出一些东西。

我们来看一幅很有意思的画《德·埃特雷公爵夫人和德·维拉尔公爵夫人像》。



《德·埃特雷公爵夫人和德·维拉尔公爵夫人像》
画家不详
创作于1594年
法国巴黎卢浮宫

在 16 世纪 30 年代，由于王室的推崇，**枫丹白露画派**开始在法国宫廷盛行。这个画派留下了很多**贵妇人的裸体肖像**，一方面是因为皇家贵族爱看，另一方面就是画家要**通过裸体表达暗喻**。

《德·埃特雷公爵夫人和德·维拉尔公爵夫人像》就是其中最有名的作品，画面中左边的是德·维拉尔公爵夫人，右边的是德·埃特雷公爵夫人。她们虽然是公爵夫人，但同时也是国王亨利四世的情人。当时特别流行情人这一套，亨利四世甚至不只有她们这两个情人。

因为人名比较难记，我们把画面左边的德·维拉尔公爵夫人称为小左，把德·埃特雷公爵夫人称为小右。

当时国王情人的枕边风可是很厉害的，可以影响朝政、左右权力。亨利四世已经答应要娶小右，但是还没有正式娶她。你看，她的手上捏了一枚戒指，那就相当于是订婚戒指。

旁边的小左则捏着她乳头，这个姿势有个专门的说法，叫**“法国捏”**。它暗示小右就要进行哺乳了，因为她之前已经给国王生了三个孩子了，这就说明她已经怀了国王的第四个孩子。

同时，画家通过这个姿势想表达一种亵玩的感觉——你觉得自己赢了，拿着胜利的财物，但是你看到没？你的乳头在我的手上捏得就跟小戒指一样。国王的固定情人不只是你，你也未必是地位最高的那个。为了把这个细节清楚地呈现给观众，公爵夫人就自然没有衣服蔽体了。

这幅画特别出名的原因就是艺术家用的这种手法，它让人感觉整个画面有一种令人不安的气氛。朝政被国王的情人左右，而情人又是公爵夫人，所以其实公爵夫人就是一种媒介、一个纽带或者说一颗棋子，公爵借助她间接把控朝政。

因为画家想表达当时**朝廷的腐败、社会风气的腐败**，但又怕自己被杀头，所以采用的是匿名画的形式，至今我们仍然无法确定作者到底是谁。

第二幅画就是之前跟大家见过面的《草地上的午餐》了。

《草地上的午餐》（The Picnic）
爱德华·马奈（Édouard Manet）
创作于1862年
现存于巴黎奥塞美术馆

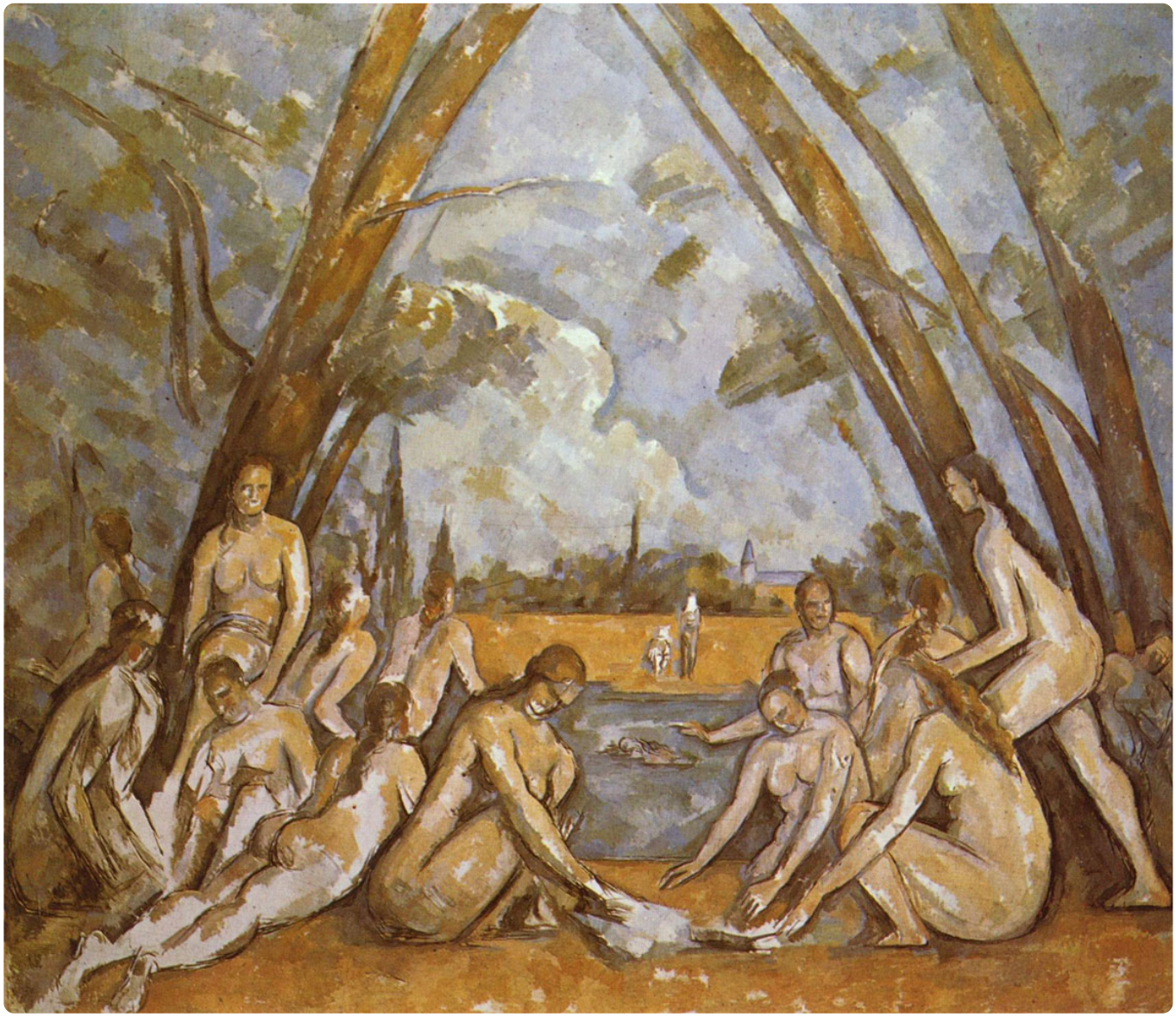
画中，两个绅士在谈论和聊天，却对旁边的裸女视而不见，这种场景具有很大的冲突性。因为性欲属于人类的本能，我们最不能掌控的就是自己的欲望，最不能控制的冲动就是原始的性冲动。

但是两个男人居然可以很绅士地对裸女视而不见，如此淡定自如地交谈，这显然是**一个典型的冲突**。所以，为什么画中的女人不穿衣服呢？主要是因为马奈想借此**表达对社会的讽刺**。

这种讽刺有一浅一深两个层次。浅层的讽刺是，一个这么漂亮的女人不穿衣服，依然被两个男人漠视，这**讽刺了女性和男性地位的不平等**。深层的讽刺是，男人对如此明显的裸体女人无动于衷，就像当时的人们**对社会矛盾装作没看到**。

第三点，创作自由，这点主要说的是 **20 世纪后的艺术家们**，也就是现代和近当代艺术时期的艺术家，他们的自我意识比较强，个人主观感情也比较浓烈，所以他们基本上是“随心所欲”型的。

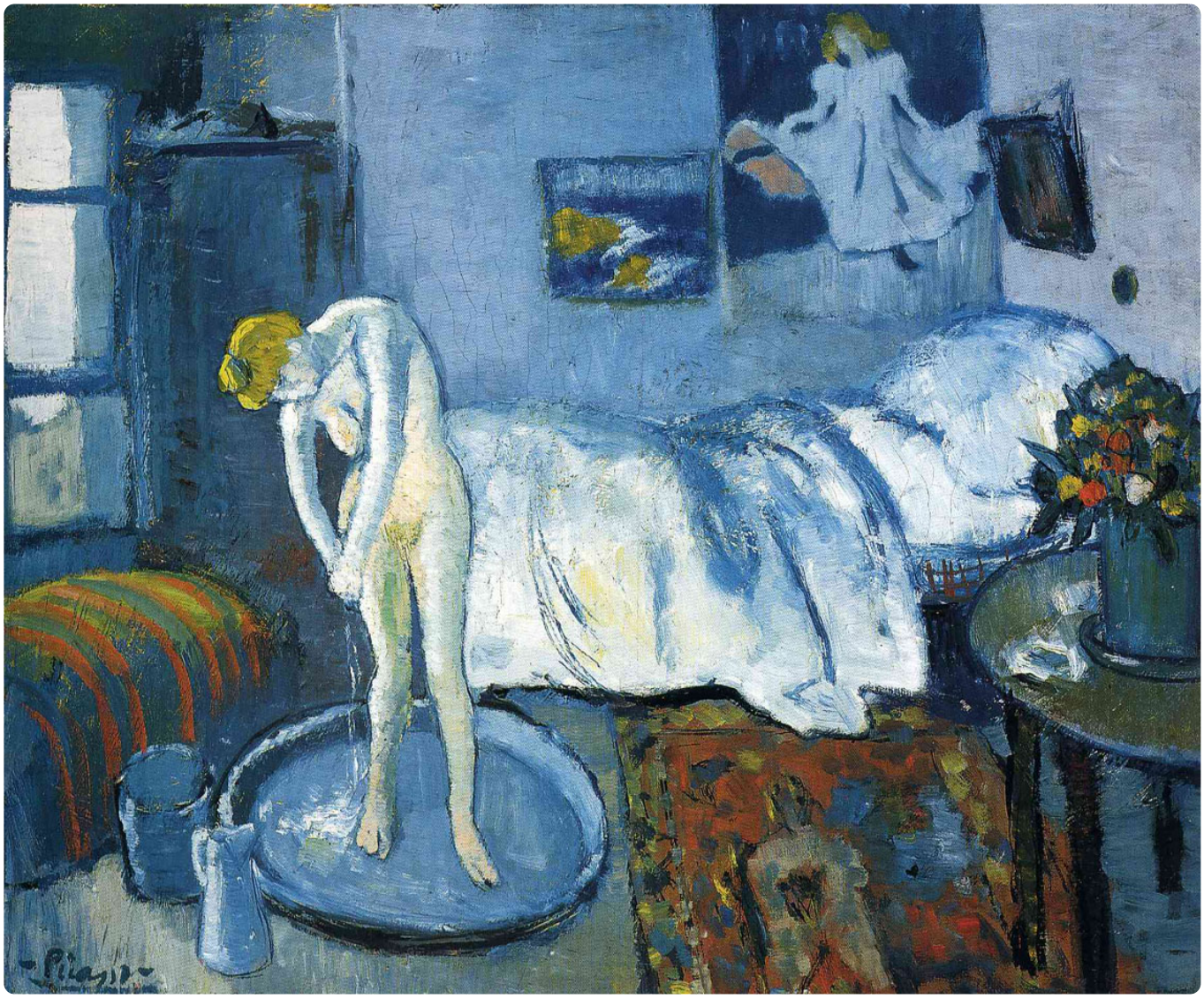
比如说，在 19 世纪末、20 世纪初时很流行的**浴女图**。因为这一时期画家的绘画空间没有那么局限了，大家也变得特别自由奔放，之前裸体大多是室内画的，现在艺术家们就纷纷尝试在室外画裸体，所以浴女图这时候就特别盛行。



《大浴女》（Large Bathers）
保罗·塞尚（Paul Cezanne）
创作于1906年
现存于美国费城艺术博物馆

他们通过自然与裸体形体的这种结合来表达，我既可以画人，也可以画自然，我想怎么画怎么画。这时期相当于在**艺术思想解放**，我现在是自由的，在我的创作中，只要我愿意，

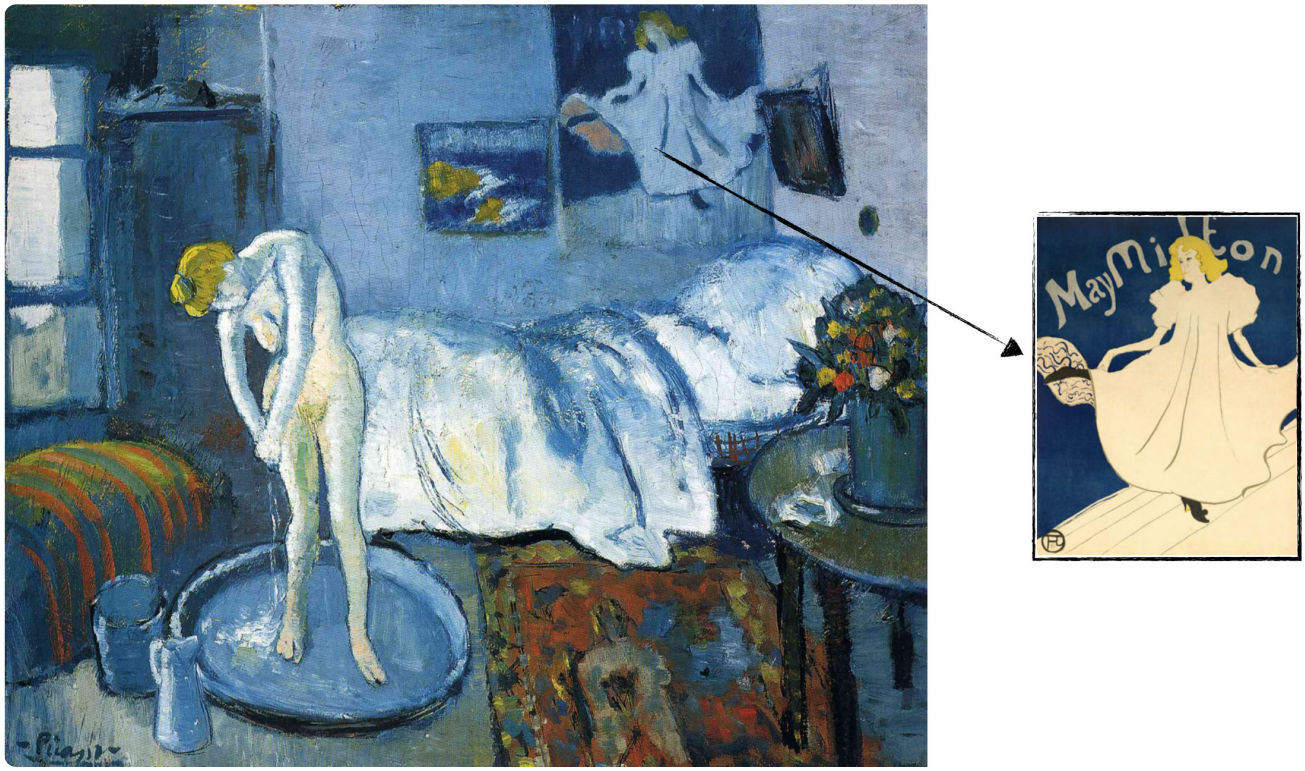
我可以让任何人出现在任何场景。当时之所以有这种浴女图，就是因为创作的自由，想要随心所欲地画。



《蓝色房间》(A blue room)
毕加索 (Pablo Picasso)
创作于1901年

不过毕加索这幅画，又有点不太一样了。因为大家都画室外浴女，他想有自己的独特性，就画了室内的浴女。而且从这幅画可以看出，女性的地位在提高，她们变得更自由了，可以拥有自己独立的房间，可以自己在里面洗澡，干一些比较私密的事情了。

但是，虽然女性地位在提高，但是也只是相对的提高。墙上是图卢兹·劳特雷克的舞女海报，图卢兹·劳特雷克就是在 1901 年去世的，在这里出现这个海报，一是为了纪念图卢兹 - 劳特雷克；二，也从侧面表现了女性地位还是比男人低很多，对于男人来说，只是一个玩物。



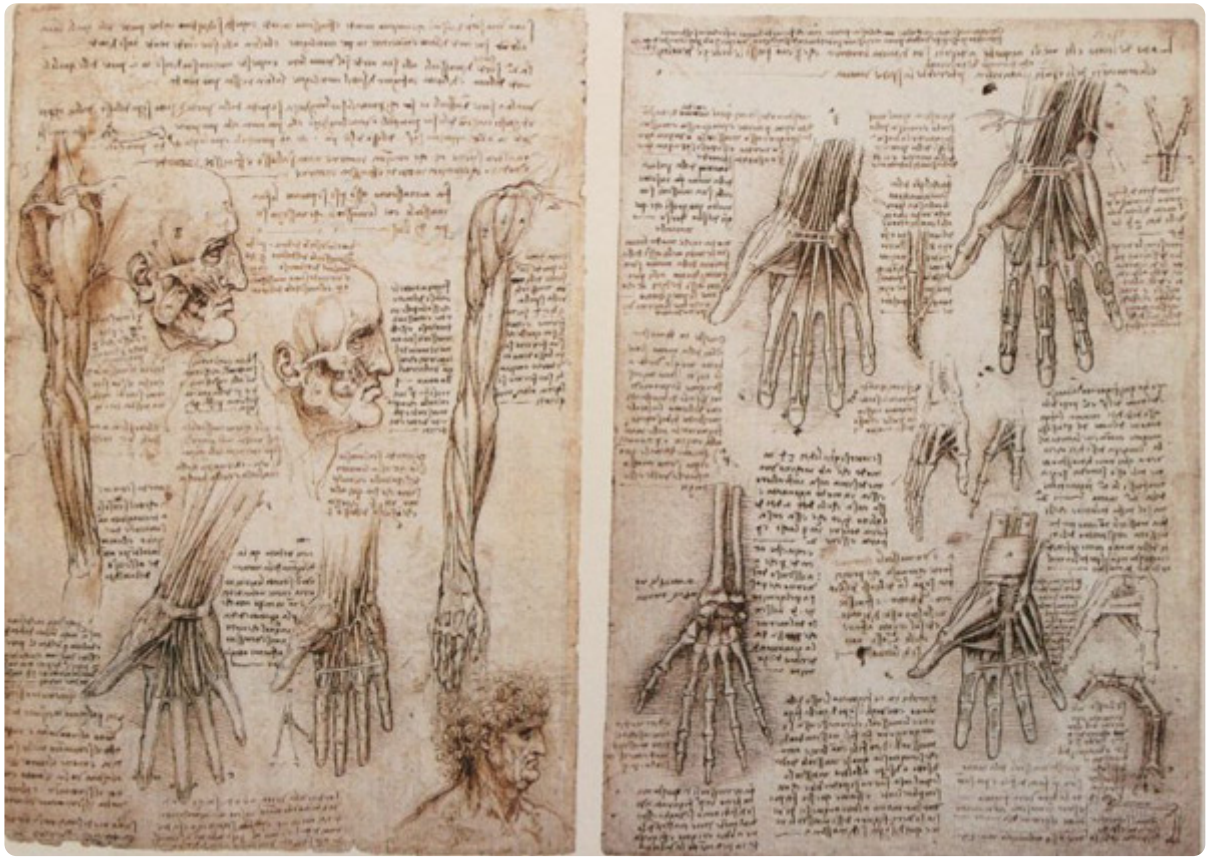
《蓝色房间》局部

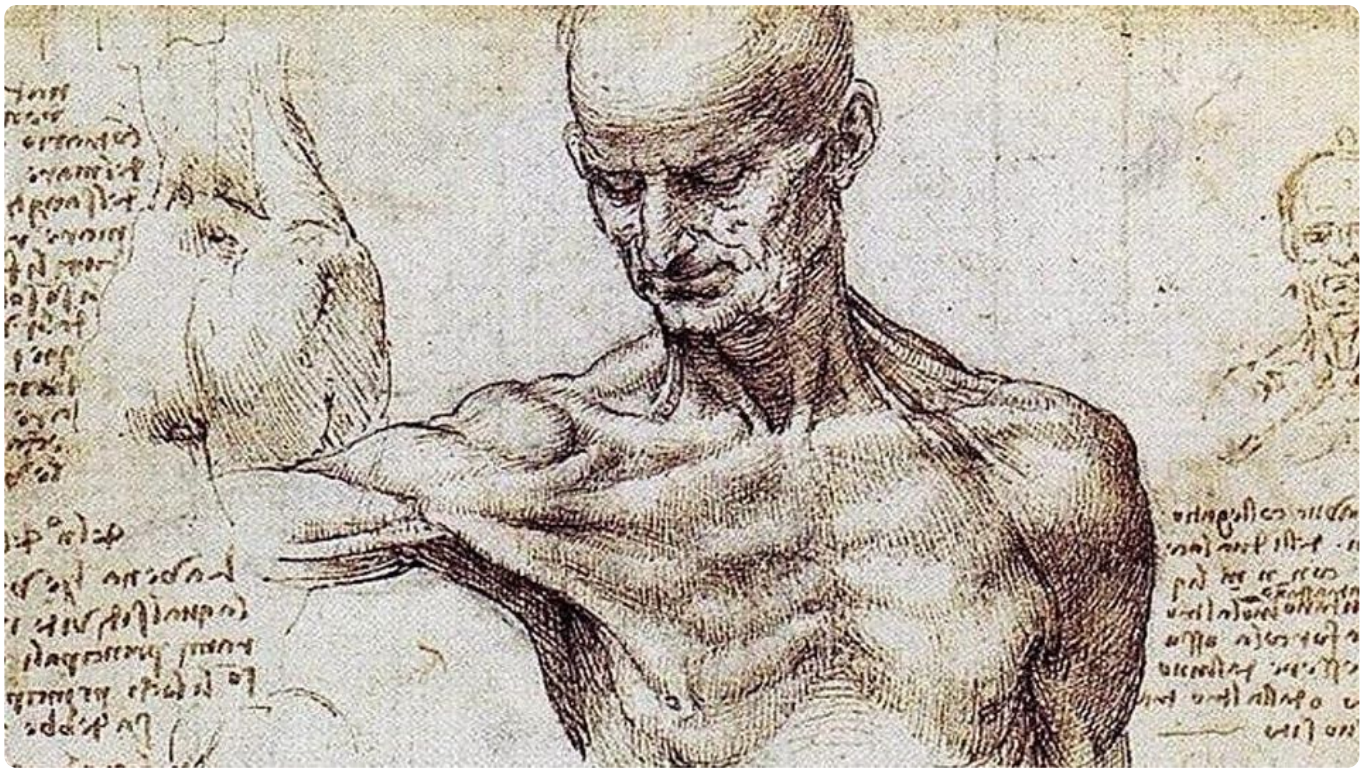
艺术家：这是我的追求！

最后，我想从**技法**的角度解释为什么画里的人都不穿衣服。

在文艺复兴时期，达芬奇（1452-1519 年）研究人体解剖之后，他发现每个人的人体结构都是不一样的。比如说，有的人有很发达的肱二头肌，有的人就没有；有的人身体纤细，有的人孔武有力。

后来，艺术家们都开始了对人体绘画的研究，试图让画面中的人体动作更自然，**人体解剖**兴起之后，画家们开始研究人体的纹理走向，画人体慢慢成为了一种艺术修养。

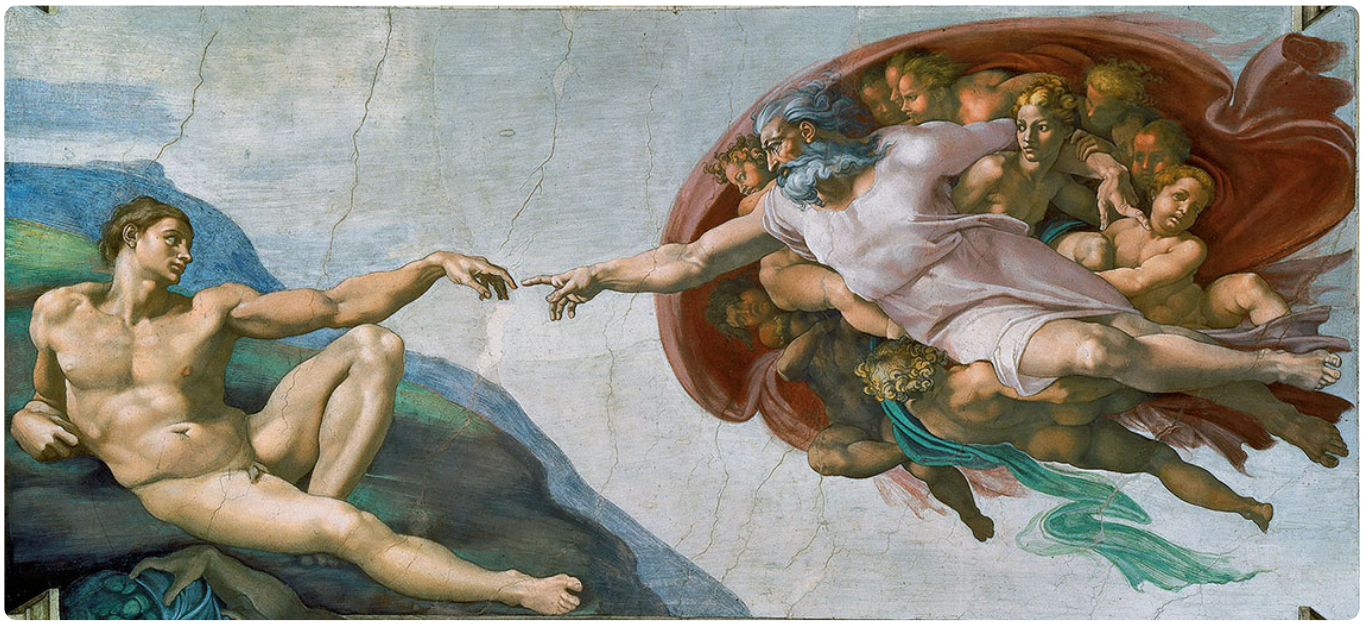




为了表现自己的技法精湛，艺术家们“争奇斗艳”，对解剖的求知欲达到了顶峰，一直在追求如何全面地表达动作和人体的合理性。慢慢地，画人体就成为了大家对于技法的追求。

既然要画人体的结构，穿衣服肯定是不方便的，于是，**画裸体成为了绘画的必修课。**

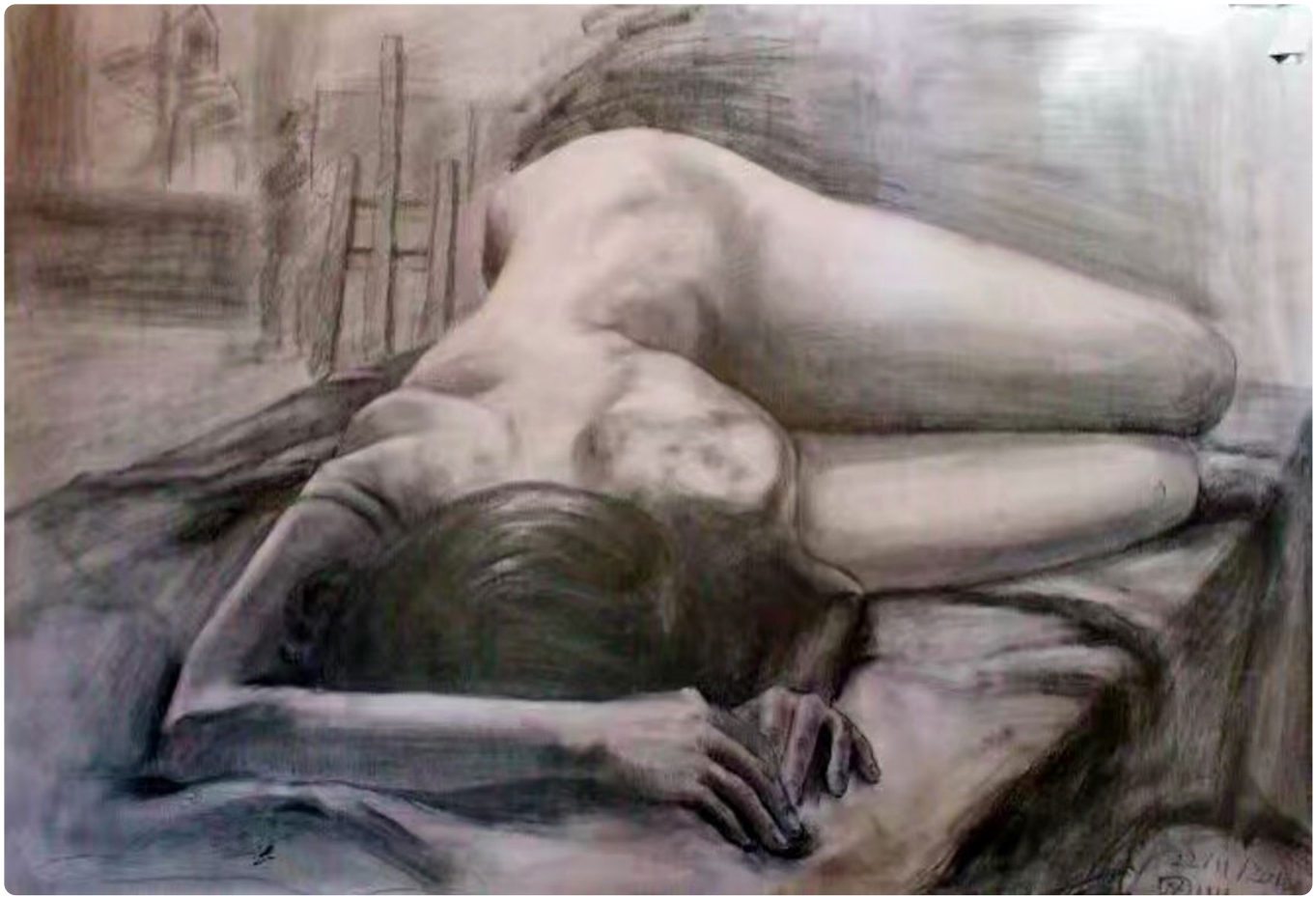
“文艺复兴三杰”之一的米开朗基罗（1475-1564 年）为梵蒂冈西斯廷教堂画了一幅很有名的壁画，叫《创世纪》。这里面不穿衣服的人特别多，身体上都是大块的肌肉，就是为了表现人体的美。



《创造亚当》（Creation of Adam）
米开朗基罗（Michelangelo）
创作于约1511年
现存于梵蒂冈西斯廷教堂

《死于地狱》
卢卡·西诺雷利（Luca Signorelli）
创作于1499-1502年
现存于意大利奥尔维耶托大教堂

我在意大利读书时，人体绘画课是一门从大一到研二（意大利研究生两年）都要上的课，每年都有男、女裸模供我们进行写生。



大一习作

至此，我们就已经分析完了艺术家画裸体的几个主要原因。

其实，不管画面中的人物是否穿衣服，是否“磨皮”，这些作品都是一个时代中被洪流推到了巅峰，后来又沉淀下来的经典。就连米开朗基罗为教堂画的一幅很有名的壁画《最后的审判》，在那个时代都有被墙皮盖住的悲惨命运。

因为裸露的肉体被教会称为亵渎神明。还好，后人们通过修复的手法，卸掉了覆盖在上面的新壁画，壮观的《最后的审判》才得以重见光明，重新能被我们欣赏。

这就是艺术，在万千裸体面前，你能感受到的不是淫秽，而是震撼、是高雅、是一种拒你千里之外的美。有时候极端的思想才是扼杀一切的根源，所以我们要学会包容，试着去理解。

但是，这些都是建立在可辩是非的前提下。

罗老师说

今天，我们主要聊了一个话题：画中的人为什么不穿衣服？针对这个问题，我们从三个角度进行了分析和探讨，分别是：必须这样、就想这么画和对技法的追求。

其中，画家比如这样的原因主要是神话和宗教题材的设定、对事实和史实的尊重；就想这么画，是因为迎合时代的需要、批判和讽刺社会以及画家个性发展之后的创作自由。

无论是因为哪个原因，画裸体自古以来都不是一件“不正经”的事。它作为画家表达自己艺术思想的手段和工具，一直都是为了艺术家的思想而服务的。

而且从每一幅裸体画里，我们能看到艺术家们的灵魂和思考痕迹，能看到一个时代对美、对美好的向往和追求，看到人类在人体绘画上是如何追寻艺术脚步的。这才是我们欣赏一幅裸体画时更重要的事情。

思考题

今天的思考题很简单，我想借用一位小伙伴的留言。之前有位小伙伴在留言区问我，为什么中国没有那么多的裸体画？不妨在留言区一起留言，我们一起讨论一下。

你还可以把你看到的、你认为的最美的裸体画发在留言区分享哦！

今天，我们的**拓展第一讲**就结束了，其实这一讲主要是为了让你开阔一下视野，让你在学完了色彩、光、构图、结构变形和抽象这些基本画面要素后，可以放松一下心情。

那么，下一讲，我们就要继续上路了，我们将**走进艺术家们的内心**，去深层次地感受每一幅油画的背后情感。要做好准备哦，我们一起加油！

今天这个有趣的话题，如果吸引到你的话，欢迎你把这一讲分享给你的朋友。

（课程研发：丁洋洋、易家成）

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 07 | 抽象画究竟在画什么？

下一篇 08 | 油画圈里有哪些经久不衰的“梗”？

精选留言 (5)

写留言

牺牲
2020-08-07

因为中国的宗教信仰和传统观念，不支持裸体创作。认为裸体是亵渎，带坏小朋友，不自爱，涉黄，受众群体小吧。

展开

作者回复: 是的

3

Geek_在下蟑螂王
2020-08-09

画家是不是也偷偷看了戈黛娃夫人，所以得以画画。还是说画家找模特画的。😀

作者回复: 脸好记，身子可以找模特～当然肯定是偷偷的画的～要不然没脑袋了～

1

郭蕾
2020-08-08

这篇讲得实在是太好了，反复读了3遍，谢谢老师

展开

作者回复: 好学生啊～

3 1

qinsi
2020-08-08

看到戈黛娃夫人原文是Lady Godiva心想这不是巧克力么，一查还真是...

作者回复: 👍

牺牲
2020-08-08

今天看了《另一个波琳家的女孩》讲的是一个家族为了上位，送自己的两个外甥女给当亨利八世作情妇，即使其中一个已婚。想到了这篇中两个公爵夫人，对比了一下，时期和风气是差不多的。

作者回复: 是的呢